音乐起源中神话的运用

李　琴

（西北师范大学音乐学院，甘肃 兰州 730000）

摘　要：音乐，以其独特的魅力给人类带来了无尽的听觉享受。它像一个充满神秘色彩的妙龄少女，让人不禁想了解它的历史渊源。它的起源世间有许多说法，在众多的说法中，最能够吸引人类的是带有传奇色彩的神话传说，本文将以中国的神话故事为例，对中国音乐的起源给予说明。

关键词：音乐起源；神话；文献；意义

DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2016.13.084

如果说浩瀚的宇宙因为人类的出现带来了活力与生机，音乐的诞生无疑给人类的世界送来了激情与欢愉。作为艺术之一，音乐显得尤为神秘，它由无数的声音编织汇成曲调，无影无形不可触摸，只能凭借人的听觉感触。中国作为人类早期发祥地之一，音乐随着人类的起源和发展在这片广阔的土地上生根发芽。由于经历了漫长的史前时期，对于音乐的起源，学者们给出了许多说法。被认可的有模仿自然说、情感说、语言抑扬说、劳动说、巫术说。

音乐起源说除了以上介绍的五种外，还有很多说法。在中国古代文献中有许多关于音乐的记载，但它大多数是以神话与传说的形式得以呈现。音乐借助了神话与传说的方式，给它的起源带上了一层神秘的面纱。

一、古代音乐文献中神话的体现

（一）“伏羲作琴瑟”

伏羲自古被视为中华民族的祖先，永享祭祀。与伏羲相关的神话传说甚多，流传甚广。

相传有一日，伏羲来到西山桐林，见到了一对美丽的大鸟栖于梧桐树上，其他鸟类都立于别的树上朝大鸟齐鸣。他忽然想到，这不就是传说中的凤凰，百鸟之王。它是通天应地的鸟类，鸣音犹如天籁，是太平鸟。它非竹子不吃，只喝干净的山泉，只在梧桐树上栖息。伏羲认为梧桐乃神圣的木材，能够制成乐器。于是他命人将梧桐木砍下，选择中间一段木材制成琴，按照金木水火土五行原则制成了中国的五声音阶。并且创作了《驾辩》这首曲子来描绘自己看到百鸟朝凤的盛世景象。

伏羲不同常人，拥有神奇的创造力。《楚辞·大招》中记载道：“伏羲氏作瑟，造‘驾辩’之曲”。说明了伏羲制造琴瑟，制作乐曲的说法。虽然传说中带有了拟神化的手法，但却给予琴与音乐的来源一种很好的解释。而伏羲造琴未尝不是模仿自然的一种体现。

（二）伶伦听凤凰之鸣作律

相传黄帝统治时期，他命伶伦制作音律，伶伦在嶰谿的山谷中寻到了竹子。他把竹子两面截断，去中间的三吋九分长度，吹出来是黄钟之宫的音色。他把这个音命名为“舍少”。他用十二支高低不一的竹子制成了十二萧，在昆仑山下，他用凤凰的鸣叫声来确定十二律的声音，声音中正、和谐。黄帝听到后，又名伶伦造十二乐种用来调和五音，演奏音乐《英韶》，这首曲子后来被命名为《咸池》。

《吕氏春秋·古乐篇》中有记载：“昔黄帝令伶伦作为律…听凤皇之鸣，以别十二律”。伶伦根据凤凰的声音来区别十二律这种说法，不免带有神话的色彩。听凤凰之鸣来定音律的说法不可信，但大自然的鸟类的鸣音有三度音程、四度音程的情况，是有固定音高的，依据鸟的鸣叫声的说法是行的通的。这样验证了模仿鸟鸣的说法。

（三）夔鼓

夔是神话世界中的雷神、音乐神，在上古黄帝、尧帝的历史上也留下过有关于他的传说，在《山海经》中它是鳄鱼类爬行动物的化身，是声音如雷的神兽。他可以用尾巴敲打自己的腹部发出声响奏出音乐，黄帝得知后，把它的皮制成鼓，用他的骨头来敲击，擂一次就可以声震五百里。从此天下太平。

《山海经·大荒东经》有记载了关于黄帝以夔皮制鼓的故事：“东海中有流波山，入海七千里，其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足。出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名为夔，黄帝得之，以其皮为鼓，橛以雷兽之骨，声闻五百里，以威天下。”这种用夔皮制成的鼓在音乐文献中被称为鼍鼓，鼍可以解释为爬行动物，其实就是鳄鱼。鼍鼓就是蒙上了一层鳄鱼皮的鼓。我国现出土的文物中就存在着鼍鼓这件原始乐器的实物。神话与鼍鼓实物的发现，使得鼓类打击乐器在中国音乐起源中占有重要地位。

（四）候人兮猗

舜时期，水灾泛滥，治水成了当时的重要工程。舜命令禹为治水大臣。禹勘察水势走向是路过涂山，与涂山氏女子女娇一见钟情，结为夫妻。因治水之事不能耽搁，禹于新婚三日后便离家，继续开展治水工程，以致一去没音讯。涂山氏女娇天天盼望着自己的丈夫归来，在自己家中望不到，于是跑到涂山的山坡上去守候，日子一天天过去了，女娇望穿秋水还是未能等来自己的丈夫。感慨之于不经意间咏出了这样一句：“候人兮猗”。

据说这就是中国的第一首女声独唱，也是第一首南方民歌。这个神话的来历被记载于《吕氏春秋.音初篇》中。女娇有感而发的咏叹不正是情感说的印证。

二、音乐起源中运用神话的意义

在留给后世的文献中，关于音乐的起源，先人们总以神话的方式展示给后人。究其根本，便是人类在面对自然界时的无能为力和对客观世界以及人类本身的低下认知所导致的，人类在对客观事物还没有理性分析的时候，音乐的产生便被涂上了神秘色彩。正是这种低下的认知使音乐本身被赋予了幻想与乐观精神。

三、结语

在留给后世的文献中，关于音乐的起源，先人总以神话的方式展示给后人。其原因与原始先祖所处的生存环境是分不开的。人类与牲畜相比最大的不同是有思想，具备思考与幻想的能力。在险恶的自然条件下生存，他们需要一种力量给予他们支持。无论是太平鸟凤凰、夔还是无所不能的伏羲、女娲等都是这种中心力量的体现。在原始时期，人类最美好的东西就是音乐，把音乐归于神的赐予是对音乐最理想的解释。■

[参考文献]

[1] 黄妍.音乐起源初探[J].音乐研究,2011.
[2] 何顺果.神话传说与历史[J].史学理论研究,2007.
[3] 杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].人民音乐出版社,1980.
[4] 王绍曾,罗青.辉煌的古代音乐[M].山东教育出版社,1996.